GENUIN

The Romantic Oboist

Works by Schumann, Schubert, Tchaikovsky, Pasculli, Lalliet and Kalliwoda

Ramón Ortega Quero, Oboe
Kateryna Titova, Piano

The Romantic Oboist

Works by Schumann, Schubert, Tchaikovsky, Pasculli, Lalliet and Kalliwoda

Ramón Ortega Quero, Oboe
Kateryna Titova, Piano

Robert Schumann (1810–1856) Fantasiestücke, Op. 73

01 Zart und mit Ausdruck ..... [03'02]
02 Lebhaft, leicht ..... [03'12]
03 Rasch und mit Feuer ..... [03'51]

Franz Schubert (1797–1828) Impromptus, Op. 90/3 D899
(arrangement by R. Ortega for oboe and piano)

04 ..... [05'44]

Pyotr Ilyich Tchaikovsky (1840-1893) Lensky Aria from Eugen Onegin

05 ..... [05'08]

Antonio Pasculli (1842–1924) Fantasia sull' opera Poliuto di Donizzeti

06 ..... [13'51]

Casimir-Théophile Lalliet (1837–1892) Fantasia on themes by Chopin, Op. 31

07 ..... [08'34]

Robert Schumann 3 Romanzen, Op. 94

08 Nicht schnell ..... [03'39]
09 Einfach, innig ..... [03'43]
10 Nicht schnell ..... [04'28]

Johann Wenzel Kalliwoda (1801–1866) Morceau de Salon, Op. 228

11 ..... [09'23]

Total Time ..... [64'42]

A journey through nineteenth-century Europe from the perspective of an oboist.

Nineteenth-century Europe is very attractive from a musical point of view. For composers, it was a time of rebellion and independence from their patrons and those who commissioned works from them such as the king and emperor or churches. Composers do not sell their souls to whoever pays them, or follow preconceived ideas, but reveal their most intimate emotions and feelings, allowing themselves liberties with the subject, the form and the style of their works: music becomes more personal. The composer captures in the score what needs to be expressed. The composer's inner being aspires to liberty, and this is reflected in the music. It is a crucial period and a major step in the history of music as well as for European society in general. Ludwig van Beethoven had a decisive influence on these changes. New musical forms and genres began to emerge. Composers carried out new experiments in harmony, melody, and rhythm. Music was played in places where it had not been commonly performed before: cafes, at home… instruments also developed quickly, giving rise to new musical possibilities and new peaks of virtuosity.

All these things make music from the Romantic era so unique and personal: either it moves your heart, or it tends to remain of no significance because you cannot identify with it.

For this recording, I would like to offer a perspective on this wonderful artistic period in Europe from an oboist's point of view.

I chose various composers representing the most important countries, musically speaking, with a particularly characteristic work from each composer.

It could not be otherwise; the first composer who came to mind was Robert Schumann. All oboists are very grateful to Schumann for composing his beautiful "Drei Romanzen, Op. 94" for oboe and piano! As he wrote in a letter to the publisher (Simrock) of the romances (who asked him if they could be published for clarinet as well): "If I had originally written the work for clarinet and piano, it would have become a completely different piece." I am very sorry that I cannot agree with your request—I cannot bring myself to any other response.

Three short songs without words, intimate in character and with sudden changes of emotional state, this work is the best original work for the oboe of this period.

I also wanted to make use of the opportunity to record the "Drei Fantasiestücke" by Schumann. Originally composed for clarinet, but so popular and frequently played on other instruments (versions for violin and cello already appeared in the first edition), they are often performed on oboe d'amore because of the tessitura.

Nonetheless, I always wanted to try them on the oboe, as I believe that with the oboe d'amore some brilliance is lost; I miss that moving directness the sound the oboe has, which few other instruments offer, and which, in my opinion, is ideal for the "fantasy pieces"!

An acquaintance of Robert and Clara Schumann, Johann Wenzel Kalliwoda (1801–1866) was a violinist and composer of Bohemian origin. He wrote "Concertino, Op. 110" for oboe and orchestra and "Morceau de Salon, Op. 228", for oboe and piano.

"Morceau de Salon" is a brief, virtuoso concert fantasy with exquisitely embellished themes. That is why I decided to include it in this project. Furthermore, it is a very popular work among oboists.

I felt compelled to include a composition by "the Paganini of the oboe"—one of the greatest virtuosos in history, Antonio Pasculli (1842–1924). Pasculli wrote works with the declared goal of challenging his own technique, in the same way Paganini did for the violin or, for example, Liszt and Chopin did for the piano.

Although less creative than the composers just mentioned, Pasculli liked to take famous opera melodies and arrange them for the oboe, and wrote variations on them in a very original way.

This was the case with his "Fantasia sull'opera Poliuto di Donizetti" in which, based on themes from the opera Poliuto, Pasculli created a drama of his own with many opportunities for demonstrating the soloist's technical brilliance.

Another oboist, similar to Pasculli but not quite as great, was Casimir-Theophile Lalliet (1837-1892), soloist at the Paris Opera, who either wrote his own works or simply, as in his "Fantasy on Themes by Chopin, Op. 31," took material from preludes and nocturnes by Frederic Chopin, and gave the oboe the melody line. It is no more than a kind of potpourri but I wanted to record it because of my own admiration for Chopin; and in order to present his great legacy and heritage in this century and in music history.

There were a few French oboists who, like Lalliet, also pursued composition, such as Stanislas Verroust, Gustave Vogt, Georges Gillet, or Charles Colin.

To complete the program, I have allowed myself to write two transcriptions (imagining myself to be an oboist of that time!):

The first transcription is from the splendid Impromptus, Op. 90, No. 3, for piano by Franz Schubert (1797–1828) where I simply give the melody (upper voice of the right hand) to the oboe, keeping the rest of the voices in the piano part; except for brief piano episodes which are identical to the original. Transposed from G-flat major to A major.
The second is the very well known "Lensky Aria" from the opera Eugene Onegin by Peter Iljitsch Tchaikovsky (1840–1893); in this case I simply used the tenor part for the oboe—as a result we have a link between the genres of Lied and opera.

Now, we have completed our review of the Romantic era in the nineteenth century: With stops in Austria (Schubert), Germany (Schumann), Bohemia/the Czech Republic (Kalliwoda), France/Poland (Lalliet/Chopin), Italy (Pasculli), and to Russia (Tchaikovsky). With the original works for oboe by Schumann and Kalliwoda, the transcriptions of their comtemporaries Lalliet/Chopin, Pasculli/Donizetti, and new arrangements of Tchaikovsky and Schubert—we can appreciate the great variety of musical genres with such as Lied (the "Romanzen" and Lensky's aria), opera (the Poliuto fantasy and Lensky's aria again), chamber music (the Fantasiestücke), virtuoso fantasies (Poliuto's fantasy and "Morceau de Salon"), the nocturne/prelude for piano (the Chopin fantasy), and the impromptus (Schubert).

I hope you will enjoy the music as much as I did recording it and that, just like me, it will touch your heart.

Ramón Ortega Quero, May 2012

Biographical notes

Ramón Ortega Quero (*1988) received thorough early training on the oboe from Miguel Quirós at the conservatory of his native city of Granada. In 2003 the oboist cleared an important hurdle when conductor Daniel Barenboim accepted him as a member of the West-Eastern Divan Orchestra. Gregor Witt, principal oboe of Barenboim's Berliner Staatskapelle, acted as a mentor in his artistic development. Ramón Ortega Quero drew international attention as a soloist by winning First Prize at the ARD Music Competition in Munich in September 2007. Winning that competition gave Ramón Ortega Quero the opportunity to perform as a soloist at Europe's most important music centers. In the most recent concert seasons he has appeared in concert as a soloist with many well-known orchestras, including the Bavarian Radio Symphony Orchestra, Konzerthausorchester Berlin, MDR Sinfonieorchester, NDR Radiophilharmonie Hannover, Sinfonieorchester Basel, Zürich Chamber Orchestra, Vienna Chamber Orchestra, Munich Chamber Orchestra, Kammerakademie Potsdam, Cologne Chamber Orchestra, and the Sao Paulo Symphony. He has performed in recital series with chamber music partners (including Elena Bashkirova, Kit Armstrong, Mitsuko Uchida, and Daniel Barenboim) in Berlin, Hannover, Cologne, Vancouver, London, Salzburg, at international festivals in Gstaad and Jerusalem, and at Heidelberger Frühling, the Lucerne Festival, the Festspiele Mecklenburg-Vorpommern and the Rheingau Musikfestival. Since early 2008, he has also been Principal Oboe of the Bavarian Radio Symphony Orchestra under its Principal Conductor Mariss Jansons. A high point in the 2010/11 concert season was his being named a "Rising Star" by the European Concert Hall Organization, which included invitations to perform in concert at the most important concert halls in Europe (including Brussels, Luxembourg, Vienna, Salzburg, Hamburg, and Amsterdam). During the tour, his debut CD "Shadows" was released on the Solo Musica label in October of 2010. This recording won the "Echo Klassik" award as "Newcomer of the Year" in October of 2011. In September 2011 his new CD performed with the Kammerakademie Potsdam was released on the GENUIN label. Ramón Ortega Quero is a fellowship award-winner of the Borletti Buiotoni Trust in London.

The young pianist Kateryna Titova was born in the Ukraine in 1983 and started playing the piano at the age of five. From 1994 to 1999 she attended the State Music Conservatory in Charkov, Ukraine and subsequently studied at the Moscow Conservatory. From 2001 to 2003 Kateryna studied in Germany at the Münster Musikhochschule with Prof.

Michael Keller and later in Dresden in Solo Piano with Arcady Zenziper. Kateryna has garneredd first or second prizes at more than twenty international piano competitions including in 2002 at the Alicia de Larrocha Competition Andorra and the International Piano Competition „Spanish Composers“ in Madrid, in 2004 at the International Swedish Duo Competition in Katrineholm and the International Russian Music Piano Competition in San José, in 2005 at the International Rubinstein Piano Competition in Dresden, where she also won a grand piano, and in 2008 at the James Mottram International Piano Competition in Manchester. From 2008 on she took part in master classes with Norma Fisher and master classes at the Royal Northern College of Music in Manchester, and also at the Imola Piano Academy in Italy with Prof. Boris Petrushansky. She also gained considerable artistic inspiration through her collaboration with the former pupil of Jacob Milstein, Igor Blagodatov, who is considered one today‘s leading pianists in the tradition of the Russian school of piano playing. Ms. Titova has appeared as a soloist and in chamber music recitals in the Ukraine, Russia, Europe and the US, appearing with ensembles such as the Netherlands Symphony Orchestra, the Moscow Symphonic Orchestra, the Vienna Chamber Orchestra, Philharmonie der Nationen, and the Prague Philharmonic Orchestra with Maxim Vengerov. In 2009, Sony Classical released her critically acclaimed debut CD “Rachmaninoff” featuring preludes and other solo works by the Russian composer. Kateryna Titova has been based in Berlin since 2010.

Eine Reise durch das Europa des 19. Jahrhunderts – aus der Perspektive eines Oboisten

Das europäische 19. Jahrhundert ist aus musikalischer Sicht ein äußerst interessantes: Es ist die Zeit der Rebellion und der Befreiung des Komponisten von seinen Mäzenen und Auftraggebern: dem Adel, den Königen, Kaisern und Kirchen. Komponisten verkaufen nicht mehr ihre Seele an denjenigen, der sie bezahlt oder folgen vorgegebenen Ideen, sondern enthüllen ihre intimsten Emotionen und Gefühle, nehmen sich Freiheit bei der Themenfindung, bei der Form und beim Stil ihrer Werke – die Musik wird persönlicher. Der Komponist schreibt in die Partitur, was er ausdrücken muss. Sein inneres Wesen strebt nach Freiheit, und dies zeigt sich auch in der Musik. Es ist eine wichtige Zeit und ein großer Schritt in der Musikgeschichte wie auch allgemein für die Gesellschaft in Europa. Einen entscheidenden Einfluss auf diese Veränderungen hat Ludwig van Beethoven. Neue musikalische Formen und Genres entwickeln sich, die Komponisten experimentieren mit Harmonien, Melodien und Rhythmen. Musiziert wird nun auch an bisher unüblichen Orten: in Cafés, zu Hause… Und auch die Instrumente werden weiterentwickelt. So entstehen neue künstlerische Möglichkeiten, neue Höchstleistungen der Virtuosität.

All diese Tatsachen machen die Musik der Romantik so besonders und so persönlich: Entweder berührt sieden Menschen direkt im Herzen – oder sie bleibt für ihn bedeutungslos, weil er sich nicht mit ihr identifizieren kann.

In dieser CD möchte ich den Hörer durch diese wundervolle künstlerische Zeit in Europa führen – aus meiner Perspektive, der Sicht eines Oboisten. Hierfür habe ich verschiedene Komponisten, welche in musikalischer Hinsicht die wichtigsten Länder repräsentieren, ausgewählt und von jedem dieser Komponisten ein besonders charakteristisches Werk.

Es konnte nicht anders sein, der erste Komponist, der mir in den Sinn kam, war Robert Schumann (1810–1856). Alle Oboisten sind Schumann sehr dankbar, dass er die herrlichen „Drei Romanzen op.94“ für Oboe und Klavier geschrieben hat! Auf die Frage seines Verlegers Simrock, ob das Werk auch für Klarinette erscheinen könne, antwortete Schumann: „Wenn ich originaliter für Klarinette und Klavier komponiert hätte, würde es wohl etwas ganz anderes geworden sein. Es tut mir sehr leid, Ihrem Wunsche nicht nachkommen zu können, ich kann nicht anders“. Drei kurze Lieder ohne Worte, mit intimem Charakter und abrupten Wechsel der Emotionen – dieses Werk ist das beste originale Werk dieser Zeit für die Oboe.

Darüber hinauswollte ich unbedingt die Gelegenheit nutzen, die „Drei Fantasiestücke“ von Robert Schumann aufzunehmen. Sie sind ursprünglich für Klarinette komponiert, werden aber aufgrund ihrer Beliebtheit viel auf anderen Instrumenten gespielt (bereits in der Erstveröffentlichung erschienen Fassungen für Violine und Violoncello), aus Gründen des Tonumfanges oft auch auf der Oboe d’amore. Dennoch wollte ich es schon immer auf der Oboe versuchen, da ich glaube, dass mit der Oboe d’amore einiges an Brillanz verloren geht; ich vermisse diese unverwechselbare direkte Ansprache des Oboentons, die nur wenige Instrumente haben. Meiner Meinung nach ist der Oboenton ideal für die „Fantasiestücke“!

Johann Wenzel Kalliwoda (1801–1866) war ein Bekannter von Robert und Clara Schumann, ein böhmischer Geiger und Komponist, der das „Concertino op. 110“ für Oboe und Orchester sowie das „Morceau de Salon op. 228“ für Oboe und Klavier schrieb. „Morceau de Salon“ ist eine kurze Konzertfantasie von virtuosem Charakter und mit wunderschön verzierten Themen. Aus diesem Grund habe ich mich dazu entschieden, das bei Oboisten sehr beliebte Werk in dieser Aufnahme zu verwenden.

Antonio Pasculli (1842–1924), einer der größten Virtuosen und deshalb auch der „Paganini der Oboe“ genannt, darf hier nicht fehlen. Er schrieb Werke mit dem erklärten Ziel, seine eigene Spieltechnik herauszufordern, so wie es der auch echte Paganini an der Geige oder Liszt und Chopin am Klavier taten. Pasculli nahm gerne bekannte Opern-Melodien, arrangierte sie auf eine sehr originelle Art und Weise für Oboe und schrieb Variationen dazu. So auch bei dem Werk „Fantasie sull’opera Poliuto di Donizetti“, in dem Pasculli basierend auf Themen der Oper „Poliuto“ ein eigenes Drama erschuf, mit zahlreichen Möglichkeiten für technische Brillanz.

Auch der französische Oboist Casimir-Théophile Lalliet (1837–1892), Solist an der Pariser Oper, komponierteneue Werkefür sein Instrument oder verwendete Auszüge aus den Préludes & Nocturnes von Frédéric Chopin, wobei er die Melodieführung der Oboe überließ. Dies ist auch bei der „Fantasie über Themen von Chopin op. 31“ der Fall, eine Art „Potpourri“, welches ich aufgrund meiner eigenen Begeisterung für Chopin aufgenommen habe – und, um dessen großartiges Vermächtnis und Erbe in diesem Jahrhundert und in der Musikgeschichte zu präsentieren.

Neben Lalliet komponierte noch eine Reihe weiterer französischer Oboisten für ihr eigenes Instrument, zu ihnen zählen S. Verroust, G.Vogt, G. Gillet oder Ch. Colin.

Um das Programm zu vervollständigen, habe ich mir erlaubt, zwei Transkriptionen zu schreiben, wobei ich mich in die Situation eines Oboisten zu jener Zeit versetzte.

Die erste Transkription ist die des herrlichen „Impromptu op. 90 Nr. 3“ für Klavier von Franz Schubert (1797–1828). Hier legte ich die Melodie (die obere Stimme der rechten Hand) in die Oboenstimme, die restlichen Stimmen verblieben im Klavier; nur einige kurze Partien sind identisch mit dem Original. Transponiert habe ich das Werk von Ges-Dur nach A-Dur.

Die zweite ist die sehr bekannte „Lenski-Arie“ aus der Oper „Eugen Onegin“ von Peter I. Tschaikowsky (1840–1893); hier habe ich den Tenor-Part für die Oboe verwendet – und so eine Verbindung der Genres Lied und Oper geschaffen.

Nun ist unser Ausblick in die Romantik des 19. Jahrhunderts vollständig:ein Besuch in Österreich (Schubert), Deutschland (Schumann), Böhmen/Tschechien (Kalliwoda), Frankreich/Polen (Lalliet/Chopin), Italien (Pasculli) und Russland (Tschaikowsky).

Mit den Originalwerken für Oboe von Schumann und Kalliwoda, den Transkriptionen der Zeitgenossen Lalliet/Chopin, Pasculli/Donizetti und den neuen Arrangements von Werken Tschaikowskys und Schuberts würdigen wir die ganze Bandbreite verschiedener Genres: Das Lied („Romanzen”, „Lenski-Arie“) und dieOper („Poliuto-Fantasie“ und wieder „Lenski-Arie“) sind ebenso vertreten wie Kammermusik („Fantasiestücke“), virtuose Fantasien („Poliuto-Fantasie“ und „Morceau de Salon”), die Klavierwerke Nocturne und Prélude („Chopin-Fantasie“) und ein Impromptu (Schubert).

Ich hoffe, Sie werden die Musik genießen, so wie ich während der Aufnahmen und werden, genauso wie ich, im Herzen berührt!

Ramón Ortega Quero, Mai 2012

Biografische Anmerkungen

Am Konservatorium seiner Heimatstadt Granada erhielt Ramón Ortega Quero (*1988) schon früh eine profunde Ausbildung bei Miguel Quirós. Eine wichtige Stufe seiner Karriere nahm der Oboist im Jahr 2003, als ihn Dirigent Daniel Barenboim ins „West-Östliche Diwan-Orchester“ aufnahm. Gregor Witt, Solo-Oboist in Barenboims Berliner Staatskapelle, betreute fortan als Mentor den künstlerischen Werdegang des Nachwuchsmusikers. Internationale Aufmerksamkeit als Solist erhielt der junge Spanier erstmals, als er im September 2007 Erster Preisträger beim ARD-Wettbewerb in München wurde. Der Wettbewerbsgewinn ebnete Ramón Ortega Queroden Weg auf die wichtigen Bühnen Europas. So war er in den vergangenen Spielzeiten als Solist bei zahlreichen namhaften Orchestern zu Gast, u. a. beim Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, beim Konzerthausorchester Berlin, beim MDR Sinfonieorchester Leipzig, bei der NDR Radiophilharmonie Hannover, dem Sinfonieorchester Basel, dem Zürcher, Wiener und Münchner Kammerorchester, der Kammerakademie Potsdam und der São Paulo Symphony. Mitverschiedenen Kammermusikpartnern (darunter Elena Bashkirova, Kit Armstrong, Mitsuko Uchida, Daniel Barenboim) war er in den Konzertsälen von Berlin, Hannover, Köln, Vancouver, London, Salzburg und an den internationalen Festivals in Gstaad, Jerusalem, den Londoner Proms, dem Lucerne Festival, dem Heidelberger Frühling, den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern, dem Mozartfest Würzburg und dem Rheingau Musikfestival zu hören. Seit Frühjahr 2008 hat er

außerdem eine Stelle als Solo-Oboist des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks unter Chefdirigent Mariss Jansons inne. Für die Saison 2010/11 wurde er von der „European Concert Hall Organization“ zum „Rising Star“ ernannt; in diesem Rahmen trat Ramón Ortega Quero in den großen Konzertsälen Europas (Brüssel, Luxemburg, Wien, Salzburg, Hamburg, Amsterdam, u. a.) auf. Parallel zur Tournee im Oktober 2010 erschien seine Debut-CD „Shadows“ beim Label Solo Musica. 2011 wurde er für diese Aufnahme mit dem Echo Klassik als „Nachwuchskünstler des Jahres“ ausgezeichnet. Im September 2011 erschien beim Label GENUIN seine CD mit Oboenkonzerten von J. S. Bach, G. Ph. Telemann und C. Ph. E. Bach, die er gemeinsam mit der Kammerakademie Potsdam eingespielt hat. Ramón Ortega Quero ist „Fellowship“ Preisträger des Borletti-Buiotoni Trust in London.

Die junge Pianistin Kateryna Titova wurde 1983 in der Ukraine geboren und erhielt ihren ersten Klavierunterricht im Alter von fünf Jahren. Sie besuchte die Spezialmusikschule in Kharkov und das Moskauer Tschaikowsky Konservatorium. Ab 2001 setzte Kateryna ihre Studien in Deutschland fort, zuerst in Münster bei Prof. Michael Keller, dann in Dresden bei Arcady Zenziper. Bei etwa 20 internationalen Klavierwettbewerben wurde Kateryna Titova mit dem ersten oder zweiten Preis ausgezeichnet, so zum Beispiel 2002 beim Alicia de Larrocha-Wettbewerb Andorra, beim Internationalen Klavierwettbewerb „Spanische Komponisten“ in Madrid, 2004 bei den Klavierwettbewerben in Katrineholm sowie San José, 2005 beim Rubinstein Wettbewerb in Dresden (bei dem sie auch einen Flügel gewann) sowie 2008 beim James Mottram International Piano Competition in Manchester. Seit 2008 nahm sie regelmäßig an Meisterkursen von Norma Fisher teil und hatte Unterricht am Royal Northern College of Music in Manchester sowie an der Imola Piano Academy in Italien bei Prof. Boris Petrushansky. Wichtige künstlerische Impulse verdankt sie der Zusammenarbeit mit Igor Blagodatov, einem Schüler Jacob Milsteins, der mittlerweile selbst zu den Legenden in der Tradition der russischen Klavierschule zählt. Als Solistin und Kammermusikerin tritt sie in ganz Europa, Russland, der Ukraine und in den USA auf, mit Orchestern wie dem Niederländischen Symphonie Orchester, dem Symphonie Orchester Moskau, dem Wiener Kammerorchester, der Philharmonie der Nationen sowie den Prager Philharmonikern unter der Leitung von Maxim Vengerov. 2009 erschien bei Sony Classical ihre Debüt-CD „Rachmaninov“ mit einer Auswahl von Préludes und anderen Solowerken des russischen Komponisten, die von zahlreichen Kritiken hoch gelobt wurde. Seit 2010 lebt Kateryna Titova in Berlin.

Un viaje por la Europa musical del Siglo XIX desde la perspectiva de un oboísta.

El Siglo XIX europeo es muy atractivo desde el punto de vista musical. Es el momento de rebelión e independencia del compositor respecto de sus antiguos mecenas: la nobleza, la realeza o la iglesia. Los compositores no venden su alma a aquel que les paga o creen en ideas preconcebidas, sino que dan rienda suelta a sus íntimas emociones y sentimientos, tomándose licencia propia para el tema, la forma y el estilo de sus obras: La música se hace más personal. El compositor plasma en la partitura lo que necesita expresar. Su ser anhela libertad y ello queda reflejado en su música. Es un momento crucial y un gran paso para la historia de la música, así como para la sociedad europea en general. Como se suele reconocer, L. van Beethoven ejerció una influencia decisiva para este cambio. Surgirán nuevas formas y géneros musicales. Se experimentará más armónica, melódica y rítmicamente. La música se interpretará abiertamente en lugares no tan comunes hasta el momento: cafés, pequeños salones de casas particulares... Los instrumentos evolucionarán rápidamente, dando lugar a nuevas posibilidades musicales y al apogeo de los virtuosos.

Todos estos hechos hacen que la música romántica del Siglo XIX sea tan especial y personal: o bien nos toca directamente el corazón o realmente no llegamos a identificarnos con ella y no significa mucho para nosotros.

Propongo para este CD una perspectiva de este maravilloso movimiento artístico en Europa, desde la óptica de un oboísta.

Para constituir el programa, decidí seleccionar a un compositor que representara a cada uno de los países más significativos a nivel musical y, de éste, una obra que lo caracterizara.

Como no puede ser de otra manera, el primer compositor que se me vino a la mente fue Robert Schumann (1810–1856). ¡Todos los oboístas estamos muy agradecidos a Schumann por escribir sus bellas "Tres Romanzas Op. 94" para oboe y piano! Él mismo escribiría en una carta al editor de las "Romanzas" (quien le preguntó si podían publicarse al mismo tiempo para clarinete): "Si hubiera escrito la obra originalmente para clarinete y piano, sería completamente diferente. Siento no poder complacerle en sus deseos, pero no puedo obrar de otra manera". Tres breves canciones sin palabras, de carácter íntimo en general, con súbitos cambios de estado emocional, las "Romanzas" son la mejor obra original de esta época que tenemos los oboístas.

No quería dejar pasar la oportunidad de grabar, del mismo Schumann, las "Piezas de fantasía op 73". Originales para clarinete, pero tan populares e interpretadas en otros instrumentos (ya desde su primera edición se publicaron partes suplementarias para violín y violonchelo) A menudo, son tocadas con oboe d´amore por motivos de tesitura, sin embargo, siempre había querido probarlas con el oboe, ya que considero que con el oboe d´amore se echa en falta algo de brillantez y esa franqueza tan conmovedora y singular que tiene la voz del oboe, la cual, para mí, ¡es ideal para las "Piezas de Fantasía"!

Conocido de Robert y Clara Schumann, Johann Wenzel Kalliwoda (1801–1866) fue un violinista y compositor de origen bohemio. Escribió para oboe y orquesta el "Concertino Op. 110" y "Morceau de Salon Op. 228", para oboe y piano. "Morceau de Salon"

es una breve fantasía de concierto, de carácter virtuosístico y temas de bella factura. Por ello, he decidido incluirla en este proyecto. Es, también, una pieza bastante popular entre los oboístas.

No podía faltar una composición del "Paganini del oboe", como se conoce a uno de los mayores virtuosos de la historia, Antonio Pasculli (1842–1924). Pasculli escribía obras para poder desafiar su propia técnica, lo que ya hacían Paganini para el violín o Listz y Chopin para el piano, por ejemplo. Aunque no tan creativo como éstos, Pasculli solía utilizar generalmente temas de ópera conocidos, arreglándolos para el oboe y haciendo variaciones sobre los mismos, de una manera muy original, dando así lugar a piezas virtuosas de concierto.

Es el caso de su "Fantasia sull'opera Poliuto di Donizetti", en la que, sobre temas de la ópera Poliuto, Pasculli creará una composición con trama propia, donde se tienen multitud de oportunidades para mostrar la brillantez técnica.

Un caso parecido, aunque no tan genial como Pasculli, es el del también oboísta Casimir-Théophile Lalliet (1837–1892), solista de la ópera de París, quien escribiría sus propias obras, o simplemente, como en el caso de su "Fantasía sobre temas de Chopin Op. 31", escogerá temas de preludios y nocturnos de Frederic Chopin, entrelazándolos y otorgando la voz melódica al oboe. No siendo más que un mero popurrí, he decidido incluir esta pieza en la grabación a causa de mi propia admiración por la belleza de la obra de Chopin, y como representación del gran legado que Chopin dejó en este siglo y en la historia de la música. Como Lalliet, hay múltiples casos de oboístas franceses de esta época que se aventuraban en la composición, como S. Verroust, G. Vogt, G. Gillet o Ch. Colin.

Para completar el programa, me he permitido hacer dos transcripciones: (¡imaginando ser un oboísta de la época!) La del exquisito "Impromptus Op 90 Nº 3" para piano de Franz Schubert (1797–1828) donde, simplemente, escribo la melodía (o voz superior de la mano derecha) al oboe, manteniendo el resto de voces en el piano; con excepción de breves episodios únicamente pianísticos, idénticos al original. Transportado de Sol bemol mayor a La mayor, una tonalidad más apropiada a la tesitura del oboe. La de la archiconocida "Aria de Lensky" de la ópera "Eugen Onegin" de P. I. Tchaikovsky (1840–1893). Tomando para el oboe la parte del tenor, de su versión reducida para voz y piano. De esta manera, establecemos una conexión entre los géneros ópera y lied.

Así consumamos esta perspectiva del siglo XIX: Una visita por Austria (Schubert) Alemania (Schumann) Bohemia/República Checa (Kalliwoda) Francia/Polonia (Lalliet/Chopin) Italia (Pasculli) y Rusia (Tchaikovsky). Con obras originales para oboe (Schumann, Kalliwoda), transcripciones hechas por contemporáneos suyos (Lalliet/Chopin, Pasculli/Donizetti) y adaptaciones actuales (Tchaikovsky, Schubert). Podemos apreciar, a su vez, ejemplos de una gran variedad de géneros musicales: lieder (Romanzas, aria de Lensky) ópera (Aria de Lensky, Fantasía sobre Poliuto) música de cámara (Piezas de fantasía) fantasía virtuosística ("Morceau de Salon", fantasía sobre Poliuto) nocturno (Fantasía sobre temas de Chopin) preludio (Fantasía sobre temas de Chopin) impromptus (Schubert).

¡Espero que lo disfruten tanto como yo lo he hecho tocando esta música, que, al menos para mí, es de la que llega al corazón!

Ramón Ortega Quero, Mayo 2012

Notas biográficas

Ramón Ortega Quero (*1988) comienza su formación musical a temprana edad, estudiando oboe con Miguel Quirós y solfeo con su padre, en el conservatorio de su natal Granada. Desde 2003, es miembro de la orquesta West Eastern Divan, dirigida por el maestro Daniel Barenboim, y donde conoce al que será su profesor durante los siguientes cuatro años, Gregor Witt. Unos de sus mayores éxitos fue el ganar el Primer Premio en el concurso internacional de la ARD en Munich, Septiembre de 2007, lo que le permitió comenzar una carrera como solista que le ha llevado ha tocar, entre otras, con orquestas como la Konzerthausorchester Berlin, MDR Sinfonieorchester, NDR Radiophilharmonie Hannover, Sinfonieorchester Basel, Zürich chamber orchestra, Vienna chamber orchestra, Munich Chamber Orchestra, Kammerakademie Potsdam, Cologne chamber orchestra or Sao Paulo Symphony o la Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera, de la que es oboe solista desde 2008, bajo la dirección de Mariss Jansons. Como músico de cámara ha actuado junto a diferentes personalidades (Elena Bashkirova, Mitsuko Uchida, Daniel Barenboim o Kit Armstrong) en las salas de concierto de Berlín, Hannover, Colonia, Vancouver, Londres o Salzburgo y en los festivales internacionales de Gstaad, Jerusalén, Heidelberg, Lucerna, Mecklenburg-Vorpommern o Rheingau. Para la temporada 2010/11 Ramón fue nominado como “Rising Star Artist” por la organización europea de salas de concierto, lo que le llevó a ofrecer recitales en las salas más prestigiosas de Europa (Bruselas, Luxemburgo, Viena, Salzburgo, Hamburgo, Amsterdam…). En Octubre 2010, se edita su disco de debut “Shadows” por Solo Musica por el que obtiene el premio “Echo Klassik” como artista revelación del año 2011. En Septiembre de 2011, sale al mercado su segundo disco con la Kammerakademie Potsdamm, por la discográfica GENUIN. Ramón Ortega Quero tiene en su haber un premio de la fundación Borletti Buitoni Trust de Londres.

La joven pianista Kateryna Titova nace en Ucrania en 1983 y comienza a tocar el piano con cinco años. En 1994 inicia sus estudios en el Colegio Especial de Charkov, continuando hasta 1999 en el Conservatorio Tchaikovsky en Moscú. De 2001 a 2003 Kateryna estudia en el Conservatorio de Münster con Prof. Michael Keller, prosiguiendo sus estudios en la Facultad de piano de Dresden, en la clase de Arcady Zenziper. Kateryna ha obtenido primer o segundo premio en más de veinte concursos internacionales de piano, por ejemplo, en el Concurso Alicia de Larrocha, Andorra 2002; Concurso internacional de piano de compositores españoles, Madrid 2004; Concurso internacional Sueco de Dúos en Katrineholm; Concurso internacional de música rusa de San José. 2005; Concurso internacional de piano Rubinstein en Dresden, donde también obtuvo un gran piano; Concurso internacional de Piano James Mottram en Manchester, 2008. Desde 2008 en adelante, ha atendido alas clases magistrales de Norma Fisher en el Royal Northern College of Music en Manchester y en la Academia de piano de Imola con el Profesor Boris Petrushansky. Kateryna ha actuado como solista o en recitales de música de cámara en Ucrania, Rusia, Europa y los Estados Unidos, por ejemplo con la Orquesta Sinfónica de Holanda, la Orquesta Sinfónica de Moscú, la Orquesta de cámara de Viena, la Filarmónica de las Naciones o la Orquesta Filarmónica de Praga y Maxim Vengerov. En 2009, se edita su disco de debut “Rachmaninov” por Sony Classical, con preludios y otras obras para piano solo del compositor ruso, altamente alabado por la crítica. Desde 2010, Kateryna Titova vive en Berlín.

GENUIN classics GbR
Holger Busse, Alfredo Lasheras Hakobian, Michael Silberhorn
Feuerbachstr. 7 · 04105 Leipzig · Germany
Phone: +49 . (0) 3 41 . 2 15 52 50 · Fax: +49 . (0) 3 41 . 2 15 52 55 · mail@genuin.de

Recorded at Festeburgkirche Frankfurt/Main, Germany · October 07–09, 2011
Recording Producer/Tonmeister: Michael Silberhorn
Editing: Michael Silberhorn, Sebastian Braun
Sound Technician/Tonassistent: Karsten Zimmermann
Piano: Steinway D · Piano Tuner: Ernst C. Kochsiek, Frankfurt/Main

Booklet Editing: Katrin Haase, Leipzig
Text: Antonia Lorenz, Philipp Zeller, Isabel von Bernstorff
English Translation: Caroline von Falkenhausen

Photography: © Alexandra Vosding, www.alexandra-vosding.de
Graphic Design: Thorsten Stapel, Münster

℗ + © 2012 GENUIN classics, Leipzig, Germany
All rights reserved. Unauthorized copying, reproduction, hiring,
lending, public performance and broadcasting prohibited.